0 1 8 5

МРТУ 19 № 183-65

1967 г.

3

4

ИЗ СЕРИИ ДИАФИЛЬМОВ
„Мастера мирового искусства"

РУБЕНС

1577—1640

Питер Пауль Рубенс — величайший фламандский живописец XVII столетия. Его богатое и многообразное художественное наследие — одно из самых замечательных достижений мирового искусства.

Автопортрет.

Рубенс творил в ту пору, когда его родина переживала тяжелый период испанского владычества. Мощное национально-освободительное движение, развернувшееся в Нидерландах в конце XVI в., привело к освобождению лишь северных провинций во главе с Голландией. Южные Нидерланды — Фландрия — оставались под властью феодальной Испании.

В одном из своих произведений Рубенс изображает древнеримского бога торговли Меркурия, покидающего главный город Фландрии Антверпен. Этим художник в аллегорической форме как бы напоминает об экономическом упадке и разорении страны.

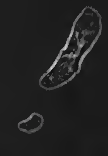
„Меркурий покидает Антверпен". Деталь проекта росписи триумфальной арки.

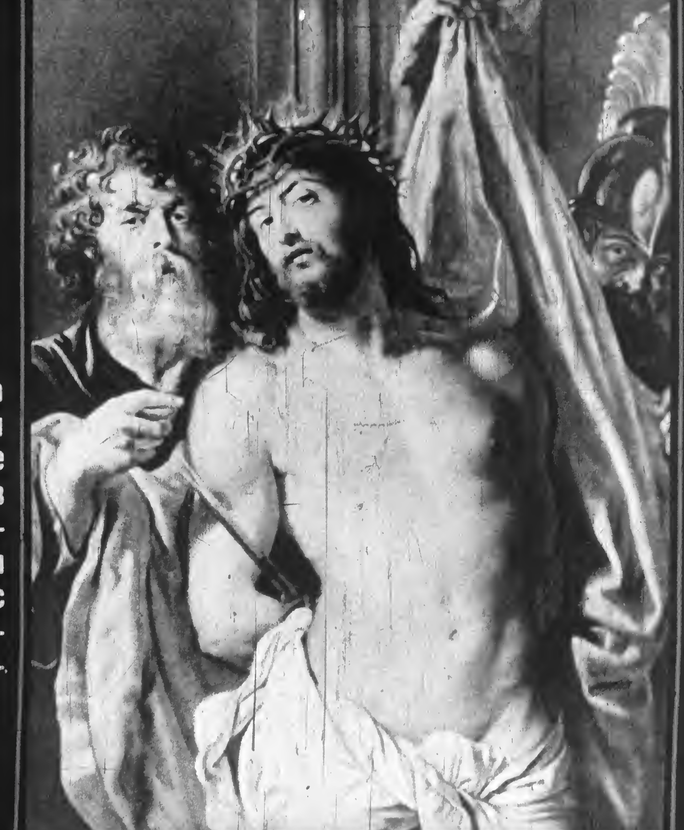

В той же работе показывает Рубенс и нищету крестьянского населения некогда богатой и процветающей Фландрии.

Творчество Рубенса прославляет прекрасного, сильного, здорового человека и плодородие родной земли. Эта основная идея ярко выражена во всех его произведениях, несмотря на то, что они чаще всего создавались на религиозные, мифологические и аллегорические темы и были предназначены для украшения католических храмов и дворцов.

Характерным образцом его творчества является картина „Союз Земли и Воды“. Здоровьем и силой дышат обнаженные тела молодой женщины, олицетворяющей землю, и сильного старика, олицетворяющего воду.

Образ прекрасного человека стремится создать Рубенс и в картинах на религиозные темы. Картина „Христос в терновом венце" была написана художником во время его пребывания в Италии с 1600 по 1608 г. В ней заметно влияние великих венецианских живописцев XVI в.

Автопортрет художника с женой Изабеллой Бранд (1608 г.) изображает полного творческих сил и счастья человека. Эта работа была написана вскоре после возвращения его из Италии. В эти годы начинается период все более возрастающей славы Рубенса.

Художник получает многочисленные заказы на украшение вновь строящихся католических храмов. Религиозные композиции Рубенса полны бурного движения и напряженного драматизма.

„Снятие с креста".

Порой религиозная тема является для Рубенса лишь предлогом для создания монументальных полотен с множеством разнообразных и подчас фантастических фигур.

„Поклонение волхвов".

Под видом одного из трех легендарных царей-пророков (волхвов), пришедших взглянуть на новорожденного Христа, художник изображает эффектную фигуру мавра в пышном одеянии.

Богоматерь в этой картине — молодая, цветущая фламандка.

Картина „Пир у Симона фарисея" написана на традиционный евангельский сюжет.

Основное внимание художника и зрителя сосредоточено на изображенной в виде Марии Магдалины красавице с золотистыми волосами.

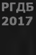
Рубенс вводит в картину образы простых людей Фландрии.

В своих пейзажах он прославляет пышную и плодородную природу родной страны. Среди этой природы он изображает людей, сильных и красивых.

„Ферма в Лакене“. Ок. 1620 г.

Художник не мыслит себе природу вне активной трудовой деятельности человека.

„Возчики камней". Ок. 1620 г.

„Возчики камней“. Деталь.

Слава Рубенса выходит далеко за пределы страны. Он получает заказы от всех королевских дворов Европы. В исполнении этих заказов принимают участие ученики и помощники Рубенса, среди которых были такие замечательные художники, как Ван Дейк, Снейдерс, Иорданс.

По поручению французской королевы Марии Медичи художник пишет более 20 больших картин для Люксембургского дворца в Париже. В процессе работы Рубенс сталкивается с капризами и упрямством коронованной заказчицы.

Великолепные композиции этой серии должны были прославить Марию Медичи и ее мужа короля Генриха IV. Однако и здесь Рубенс в образах нереид воспевает здоровую красоту и силу человека.

„Прибытие Марии Медичи в Марсель".

Для парадных залов в замках фламандской знати Рубенс пишет картины с изображением сцен охоты, поражающие богатством фантазии и динамикой композиции.

„Охота на кабана".

23

С особенной любовью обращается Рубенс к сюжетам, заимствованным из мифов древних греков и римлян. В картине „Венера и Адонис“ (1609–1610 гг.) он изображает богиню любви, которая прощается со своим возлюбленным, отправляющимся на охоту.

В картине „Вакханалия“, изображая лесных божков, сатиров и силенов, олицетворяющих стихийные силы природы, Рубенс стремится воплотить мысль о бесконечном плодородии земли, об изобилии ее даров.

И здесь мы встречаем уже знакомый нам образ молодой, пышущей здоровьем злато-кудрой фламандской женщины.

„Вакханалия". Деталь.

Аллегорию изобилия создает Рубенс в картине „Статуя Цереры", изображающей древнеримскую богиню плодородия.

В картине „Меркурий и Аргус“ изображен вестник богов Меркурий, усыпляющий своей игрой вечно бодрствующего Аргуса.

В мифе рассказывается о том, что Меркурий хотел похитить охраняемую Аргусом возлюбленную Зевса нимфу Ио, которую супруга Зевса Гера превратила в корову.

К лучшим произведениям Рубенса относится его картина „Персей и Андромеда“ (ок. 1620 г.). Сюжет ее основан на мифе о герое Персее, освободившем с помощью крылатого коня Пегаса прикованную к скале и охраняемую драконом царевну Андромеду.

Прекрасная Андромеда робко, смущаясь своей наготы, приветствует Персея.

В центре картины — венчаемый славой герой Персей, юноша могучего телосложения. Холодный блеск металлических лат оттеняет теплоту тела Андромеды.

Мужественно и выразительно лицо Персея.

В поисках героического образа обращается Рубенс к историческим легендам древнего Рима. В эскизе к картине „Муций Сцевола" он изображает героя-патриота, демонстрирующего врагам свое бесстрашие и твердость духа.

Значительное место в творчестве Рубенса занимают портреты. Он создает тип парадного портрета, впоследствии утвердившийся во всех европейских странах.

Портрет Филиппа II, короля испанского.

Однако наряду с парадными художник пишет и большое количество портретов более сдержанного, интимного характера.

Портрет молодой женщины.

В лучших из них Рубенс стремится проникнуть во внутренний мир человека.

Портрет камеристки. Ок. 1625 г.

Портрет камеристки. Деталь.

Прославленный живописец, Рубенс исполнял также и целый ряд дипломатических поручений правительницы Фландрии эрцгерцогини Изабеллы и испанского короля. Однако деятельность Рубенса как дипломата не могла остановить ход войны в Европе. В ряде произведений художник показывает слепую, разрушительную силу войны.

В эскизе одной из триумфальных арок, которые должны были быть сооружены в Антверпене по случаю приезда эрцгерцога Фердинанда, Рубенс в форме аллегории изображает внезапное начало войны.

„Храм Януса“.

Двери храма Януса по древнеримскому обычаю были закрыты во время мира. В эскизе Рубенса двери внезапно распахнулись. Из них выбегает ослепленный яростью человек с факелом и мечом.

Тщетно пытается женщина, олицетворяющая мир, удержать дверь закрытой. У ее ног брошен рог изобилия: война несет с собой разрушение и нищету. В глубине видна мрачная фигура эрцгерцогини Изабеллы.

В 1630 г., после короткого периода вдовства, Рубенс женится на шестнадцатилетней красавице Елене Фоурмен.

Портрет Елены Фоурмен.

Отныне образ Елены Фоурмен, в котором художник увидел реальное воплощение своего идеала полнокровной и здоровой национальной красоты, постоянно присутствует в творчестве Рубенса.

„Елена Фоурмен с сыном".

В последнее десятилетие жизни Рубенса в его творчестве появляется сдержанная простота и лирическая интимность, ранее ему не свойственные. Обаятельный в своей непосредственности образ создает он в картине „Шубка“ (ок. 1640 г.), изображающей жену художника, как бы случайно застигнутую обнаженной и кутающуюся в меховую шубку.

В картине на библейскую тему Рубенс изображает молодую красавицу Вирсавию после купания.

В облике Вирсавии мы вновь встречаем черты, напоминающие Елену Фоурмен.

Стремясь оттенить прелесть светлой кожи Вирсавии, Рубенс сопоставляет ее фигуру с фигурой негритенка, принесшего ей письмо от влюбленного в нее царя Давида.

В начале 1630-х гг. Рубенс покупает загородный замок Стен и удаляется от двора испанской наместницы. Он почти не берет больших заказов и пишет преимущественно картины пейзажного или жанрового характера.

„Рубенс и Елена Фоурмен в саду“.

В картине „Сад любви“ среди веселящихся пар мы встречаем и самого художника с молодой женой.

В многочисленных портретных рисунках изображает Рубенс своих детей: сына Альберта,

дочь Изабеллу-Елену,

сына Николаса, показанного в виде простого крестьянского паренька.

Мечта о прекрасной жизни здоровых, красивых людей среди цветущей природы воплощена Рубенсом в картине „Пейзаж с радугой“.

„Пейзаж с радугой". Деталь.

„Пейзаж с радугой". Деталь.

В ряде акварельных набросков делает Рубенс пейзажные этюды с натуры.

В эти годы художник часто обращается к изображению крестьян.

„Крестьянка, сбивающая масло". Рисунок.

Среди могучей природы как истинные ее хозяева изображены возвращающиеся с полевых работ крестьяне.

„Возвращение с работы“.

Великий сын фламандского народа Питер Пауль Рубенс воплотил в своих лучших произведениях нерушимую веру во всемогущество человека и в счастье своего народа. Эта вера делает его творчество близким всем народам мира.

Автопортрет Рубенса. Рисунок.

Конец

Автор кандидат искусствоведения И. Цырлин
Художник-оформитель Ж. Вишневецкая
Редактор М. Минц

Д-453-64

Студия „Диафильм", 1964 г.
Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7

Черно-белый 0-20